

混声合唱《把我的奶名儿叫》音乐分析及指挥设计

凌也清 孙瑜

(三峡大学艺术学院 湖北 宜昌 443000)

[摘要]混声合唱《把我的奶名儿叫》是我国著名作曲家瞿希贤先生在1979年创作的四声部混声合唱作品。笔者从作品的音乐分析入手,结合曲式和声、调式调性及力度速度要求,重点研究该作品的挥拍设计。以期在作品排练演出中起到事半功倍的作用,并对同行提供相关参考借鉴。

[关键词]瞿希贤;混声合唱;音乐分析;指挥设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.1184

自新中国成立以来,合唱教育事业飞速发展,如雨后春笋般涌现了一大批优秀的作曲家和指挥家,瞿希贤先生的作品对合唱指挥方向学生的专业学习和音乐素养提高有很大帮助,更有助于对指挥技法的掌握,并丰富对合唱的认识。

一、音乐创作背景

(一)作者简介

瞿希贤(1919~2008),我国著名女作曲家。出生在上海,1943年考入上海国立音,1948年毕业于上海国立音专作曲系,从此投身于艺术生涯。她创作的作品题材宽文,风格多样,音乐语言清新生动,刚柔兼备,具有鲜明的民族特色和艺术独创性。在她一生所创作的艺术作品当中,对中国合唱艺术作品的发展贡献尤为突出,我们不仅能了解到她对音乐的热爱与向往,更可以发掘感悟到瞿希贤先生对真善美的探寻和对艺术的追求。

(二)作品背景

《把我的奶名儿叫》(黄宗英词)是我国著名女作曲家瞿希贤先生在1979年冬,为黄宗英在归侨联欢上朗诵的诗而创作的一部四部混声合唱曲。这首作品旋律朴实无华,手法简洁精炼,情感诚挚深邃,表达了海外游子与祖国骨肉情深,抒发了对家乡的热爱和思念之情。

二、音乐分析

《把我的奶名儿叫》为降A大调,分为A、B两个乐段。全曲6/8、9/8拍交替进行,加上适当的自由速度,增加了一种摇曳、漂浮之感。这首作品汲取了印尼的音调,作曲家通过节拍的变换配合歌曲情绪的转变,以游子思念家乡回到祖国,亲人见面饱含深情为线索,表达了归国游子对回到祖国怀抱的渴盼和对家乡的眷恋之情。

该曲是一首四声部混声合唱作品,为带引子和尾声的二部曲式。结构图示如下:

前奏与引子	A	B	间奏	A'
B' 尾声				
(1-12)	(13-24)	(25-36)	(37-42)	(43-49) (50-61) (62-71)
a	a'	b	b'	a' ' b' ' c
6+6	6	6	6	6 7 6
6	10			

1. 前奏与引子(1-12小节)

作品开始以六小节的前奏进入,也奠定了整首歌的主题旋律,前奏以mf的力度进入,到第五小节力度转为mp,同时节奏

转换为9/8拍,引入人声哼鸣,再次揭示音乐主题,承担着提示、引领、渲染的作用。

2. A、A'段对比分析(13-24、43-49小节)

A段由女声(13-18小节)柔声齐唱进入,尾音停留在下属音上,让人意犹未尽,引出男声(19-24小节)再次演唱旋律,利用不同音色的对比,写出了游子们漂泊在外长远的路途和内心的情感。A'段(43-49小节)为四声部同时进入演唱,虽然同样以mp的力度演唱,但此时的情感是对A段的递进升华,如果说第一段是内心的呢喃,第二段则是对故里至亲迫切地呼喊。作曲家在47和49小节之间加入了1/8拍休止小节,似哽咽的停顿,仿佛看到了游子回家时饱含深情,热泪盈眶的画面,为作品增添了色彩,同时为乐曲最高潮做铺垫。

3. 间奏(37-42小节)

间奏的主题旋律似是前奏的重现,但随着情绪的递进,伴奏织体发生了一些变化,随着感情变化承担着承上启下的功能。在这里,演奏力度出现一个f,情绪上也更加agitato,虽然没有歌词人声,但钢琴的演绎更能引出共鸣,三拍子的旋律似是在描写游子归国时激动、欣喜的心情,让间奏后的乐段进入一个新的情绪段落。

4. B、B'段对比分析(25-36、50-61小节)

B段(25-36小节)为四部合唱进入,将主题旋律移高了八度,加上乐曲情绪力度上的增强,表现出海外归侨对故乡的思念之情。作品的情绪在这里上升,为B'的高潮部分做铺垫,和弦从IV级到I级到V级最后回到I级,有连绵之感。之后男声音量骤减,再一次变化重复前面的旋律,仿佛在喃喃自语,又像是呼喊过后的回音,给人一种虚幻缥缈的感觉,让人陷入对家乡的怀念和想象中。男声的重复部分属于补充终止,乐曲的第一段告一段落。B'段(50-61小节)为B段变化重复,女高声部为旋律声部,其他三声部为和声声部丰富织体。歌词“天涯海角我听得见,你把我的奶名儿叫”在此时开始重复演唱,在56小节时,到达全曲的最高潮部分,同时这里的导音也是全曲点睛之笔,渲染出游子心中不可抑制的激动汹涌,凸显了归侨们心中的热火,奏出交响性的音响效果,意喻游子不管在世界的哪个地方都能听得到祖国母亲的呼唤。之后两个小节演唱力度不能突然变弱以免造成断层的效果,应慢慢渐弱到60小节变成mp的力度。乐段的结尾进行到主音上终止,代表了B'的结束,引出尾声。

5. 尾声(62-71小节)

尾声由男低声部进入,四个声部采用模进的手法,主旋律在各个声部间流动。男高声部pp力度演唱“我听得见”,这短

短四个字有两个延长音，同时女高的solo进入，营造出一种漂浮、悠扬绵长的音乐气氛，结合最后的整体哼鸣，余音绕梁，使人置身于浓浓的思乡情绪中，让人感到意犹未尽，在渐弱消失中结束演唱。

三、《把我的奶名儿叫》指挥设计及排练提示

《把我的奶名儿叫》为6/8、9/8拍交替进行，整首曲子流畅深情，节奏自由不拖沓，因此在指挥时应注意手型饱满度，手的击拍应下沉，特别要注意不同拍子的变化以及段落之间的衔接并清楚的给出预示。指挥时要点线分明，预示拍和分拍的点要清晰，段落中的旋律要有连贯流畅的线条感。

1. 前奏与引子（1-12小节）

乐曲由钢琴前奏开始，此时指挥要让钢琴处于主导地位，6/8拍可打成2/4合拍，用连贯线条，第2、4小节右手的长音可节省保持。第7小节女声的哼鸣齐唱进入，起拍时手随着呼吸起拍，柔和地给出预示，提醒合唱队员演唱力度及情绪。在第11小节和12小节之间注意不要换气，合唱队员循环呼吸，歌唱的状态同样不能松懈。要注意的是6/8和9/8拍的相互变换，需要指挥记好乐谱。

2. A、A'段（13-24、43-49小节）

A段（13-18小节）为S、A声部演唱，演唱状态和哼鸣时保持一样，要注意开口音竖着咬字，“大海阿大海，我有万种柔情”两句间连贯不换气，可做循环呼吸。到9/8拍的“海”字时，手应该表现出开阔的状态，同时节省第三拍。在挥到第一个“你知道”时稍稍上扬并保持，之后的“你知道”重新呼吸，让手下沉帮助合唱队员叹下去唱，最后一拍可以连省，为男声进入做准备同时给出眼神提示。男声（19-24小节）进入后演唱情绪可以稍稍增强，但要在延续女声音乐情绪的基础上做适度的处理以免突兀。在演唱“多多少少”时，可作分拍挥法，将情感力度的走向推向第一段副歌。A'段（43-49小节）由四声部同时进入，与A段的轻声演唱相比，加强了音乐律动。在指挥时把47小节的“奶名儿”挥作分拍，为后1/8小节的休止做铺垫，这个休止表达的是游子们的哽咽，为作品的点睛之笔，也是将情感推向最高潮的伏笔。此时指挥给到伴奏，再引出49小节的“叫”，由pp渐强推向全曲高潮。

3. 间奏（37-42小节）

间奏应给钢琴较大的自由度，指挥只需要给出起拍和基本的音乐走向即可，在42小节合唱队员进入前指挥再回到主导地位，处理气口以及声部进入的预示。

4. B、B'段（25-36、50-61小节）

B段（25-36小节）作为A段情感上的递进延续，也是第一段副歌，此时的情绪应是激动地，用mf的力度进行演唱，两句“故乡”之间和A段一样作不换气处理，合唱队员做循环呼吸。31小节男声重复时力度变为pp，演唱感情回复到之前的弱唱状态，指挥要做好提示合唱队员演唱力度变化的预备，35小节B段最后一句pp轻唱，渐强后渐弱做枣核力度收尾，人声结束。此时钢琴部分要进入间奏把曲子推到f的力度，因此指挥在收人声时需注意给钢琴提示。B'段（50-61小节）由mp进入，音乐情绪在乐句进行中层层递进，到56-59小节时到达全

曲的最高潮部分，感情最为激动，指挥的幅度也是全曲最大，指挥需要给大气口预示帮助队员进入，在合唱团唱到“海”的时候指挥需要爆发力让情绪释放。此时女高音为主旋律，其他三个声部为和声，因此音量不能压过女高声部同时需要达到声部平衡。58小节声音逐渐变弱，60小节力度回到mp，此时再次点题可以挥作分拍将旋律渐慢，预示尾声的进入。

5. 尾声（62-71小节）

该作品的尾声不同于大部分合唱作品，它的段落篇幅有整整十个小节，其演唱难度和排练难度都较大，排练时需要花费时间重点练习该段，让合唱队员、领唱和指挥磨合，达到默契统一的程度。该段特别需要注意的是拍子的转换和速度的统一，作品采用领唱加合唱的手法，先是柔声的四声部轮唱，62-65小节的声部位置进入方向需要十分明确。由mp力度起，先给到男低，然后女低、男高、女高，四个声部的团员都需要纵向看谱，找到自己声部的进入及关注其他声部的旋律流动。当旋律声部进入时，其余声部应适当减弱音量给主旋律“让路”，保持音乐平衡，避免声部之间“打架”。在66小节男高音演唱时有两个自由延长，“我”字进入后男高声部保持，指挥由男高给到领唱进入“啊”，然后回到男高声部的“得见”，这时指挥可挥作分拍，并让男高声部作延长保持，拉宽该小节的时值，同时这一小节需要男高女高声部做循环呼吸。接着转向女低声部的主旋律，“奶名儿”可适当做渐慢处理打分拍。最后四声部同时哼鸣，69小节最后一拍打出分拍，作渐慢处理，进入最后一小节长音保持，手势慢慢放下以自由延长音渐弱消失结束。

结语

《把我的奶名儿叫》这部经典的混声合唱作品，它的音乐织体、结构层次和指挥技巧非常值得探究和学习，每一个段落所表达的乐曲意境都耐人寻味，对于合唱团员和指挥学习者都具有很深刻的学习意义，笔者将作曲家的原创作品和二度创作有机结合。鉴于该文内容主要为合唱指挥方向撰写，由于篇幅所限，相关演唱等内容略有提及不做展开赘述。

参考文献

- [1] 马克斯·鲁道夫.《指挥要则（中文版）》.上海音乐出版社.2013（5）.
- [2] 张静斐.混声合唱《把我的奶名儿叫》艺术特色分析.大舞台.2011（12）.
- [3] 张景华.一首情真意深的合唱曲——《把我的奶名儿叫》简析.人民音乐.1982（5）.
- [4] 汪毓和.《瞿希贤及其音乐创作》.音乐研究.1994（3）.

作者简介:

凌也清（1995.2—），女，汉族，湖南人，硕士在读，单位：三峡大学艺术学院，研究方向：合唱指挥

通讯作者简介：孙瑜（1962.10—），女，汉族，辽宁人，硕士，职称：教授，单位：三峡大学艺术学院，研究方向：合唱指挥。